

浅谈梅派精髓的心得体会

■文/李杨

提起梅派,是梅兰芳大师创下的历史,独树一帜的京剧流派。梅先生不仅是中国的艺术大师,也是一位被世界公认的伟大的艺术家。

《贵妃醉酒》是一出梅派经典的代表剧目。经过梅先生的精雕细刻,最早演出这个戏时是按照老艺人路三宝的路子,后来梅先生在演出实践中,根据人物剧情对唱腔、表演、音乐等方面不断地丰富和发展,大大地加强了这出戏的思想性和艺术性,成为目前这样一个典型的梅派名剧。

演出这个戏要注意杨贵妃这个人物。虽然平时恃宠而娇,而在“醉酒”这出戏中,因唐明皇爽约借酒浇愁,由于她是个宫廷贵妇,就不能过于失态。所以,梅先生简练涵容了许多花旦的表演动作,同时也融合了青衣的主体,使人物深化。在音乐方面,设计精美,唱腔圆润。这样,不仅丰富了这个戏的音乐和表演艺术,并在深化了杨玉环这个人物的同时,使这个戏从单纯表演争宠而引入了宫怨的内容。这就在封建王朝宫廷生活骄奢淫逸的后面,展示出杨玉环的内心苦闷,从而揭露了封建制度的残酷。这个戏经过梅先生多年的创作处理,终于使这出原来单纯卖弄技术风骚的刀马、花旦戏而成了富有思想内容的名剧,在艺术上成为一出音乐、舞蹈、表演艺术并重的综合性很强的剧目。

京剧《贵妃醉酒》是一出典型的中国古典歌舞剧,这样载歌载舞的戏不多,通过杨贵妃的唱、念、舞、动作,揭示了一位“三千宠爱一身专”的贵妃的内心苦闷。经过艺术大师的千锤百炼,精心打造,成为梅派剧目的精品。按照西方剧作理论来看,很多人认为这不能称为戏,只能算歌舞表演。梅先生掌握了古代女性,柔美华贵的艺术特点,仔细探索与研究内在的感受,使《醉酒》中杨玉环闻花、“”卧云和“下腰”表演的淋漓尽致,动感至极。梅先生在表演技巧中,千锤百炼,精雕细刻,刻画出古代女性的中和之美。让观众感受到亲切、柔美的艺术美学。但这恰恰是中国戏曲的一种特点,抒情、优美的表演风格,刻画了一个外表雍容华贵,内心极端痛苦的古代宫廷富贵形象。我认为,要演好《贵妃醉酒》中的杨玉环,必须掌握以下几个要点:首先是“贵”。“三千宠爱一身专”,她原是一个“一人之下,万人之上”的贵妃,因此要掌握她的雍容华贵,端庄大方。其次要演出她的“美”。“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”。她有碧玉羞花之貌,沉鱼落雁之姿。因此她的每个身段都要显示她的美,但绝不妖媚、轻飘。这一点是比较难掌握的,但如果好好读读白居易的《长恨歌》,是能够掌握好分寸的。再之是“醉”,这个“醉”既要有层次,又要“醉”的美。总之归纳起来三个字“贵”“美”“醉”。只要能掌握这几条,我想演起来,也就不太困难了。

提起京剧《宇宙锋》,又是梅兰芳先生代表剧目之一,梅派经典剧目。也是梅先生最下功夫的一出戏。虽然梅先生创造了全本《宇宙锋》,但戏的精华在修本、金殿。所以通常说《宇

宙锋》主要是指这两折。这两折戏在表演上难度是很高的,梅兰芳大师掌握住赵艳容这个人物的感情变化及其层次和分寸,就很不容易把戏演好。她在这个戏中的感情变化具有突然性,幅度又非常大;甚至可以说她感情变化中所出现的情节,是和她作为一个相符千金身份很不协调的。伟大的表演艺术家梅先生正式运动了他的天赋和才华与深厚的素养,加以毕生不断的琢磨,把这一舞台形象,塑造到至真至善至美的境地。而其中素养的深厚,又包含着艺术与品德两个内容。梅兰芳对舞台服装、化妆上做了大量的探索和创新。参考古典绘画、雕塑、创新美化了中国古代妇女的美好形象。

戏如人生,演好戏,做好人。梅兰芳大师经过千锤百炼、精雕细刻,他的成就,成为了中国戏曲艺术体系的代表和标志。是他用毕生的精力,去探索艺术、挖掘精髓、创造了京剧历史“国粹”。把舞台上的每个细节,以更准确完美地战线剧情中的人物,演绎了京剧梅派中和之美的艺术与风采。梅腔梅韵,悦耳动听。

梅兰芳的一生对京剧的革新、美化提高做出了重大的贡献。总体上说,是歌与舞的丰富。根据梅兰芳对梅派艺术的剖析与探索,不断开拓舞台上唯美的表演风格,对京剧艺术起到了承前启后,继往开来的作用。为后代开启了一扇新的视窗真乃是戏曲舞台上一曲美丽独特的风景线。

继往开来的事业中,京剧艺术不但要继承,尤为重要的是发展。当今京剧舞台群星璀璨,老中青各领风骚。老艺术家承担着京剧传承重任,含辛茹苦的培养接班人。传承民族文化的使命,坚定的艺术操守,成就了舞台的一段段传奇。飞扬着无限的激情与梦想,散发出民族艺术的气息与芳香。京剧高雅的艺术是中华民族的文化瑰宝,一定会在新的世纪焕发生机。京剧人将以德艺双馨、继往开来为宗旨,学习总结前辈积累的丰富经验,将新世纪的京剧推向更高、更远的艺术境界。

(作者单位:沈阳京剧院)